APORTES DE LA ARMÓNICA AL FOLCLORE ARGENTINO A TRAVÉS DE LA OBRA DE HUGO DÍAZ (2024)

Alarcón, Guillermo

Instituto Superior de Música. FHUC-UNL

Director/a: Pittau, Veronica

Área: Humanidades y Artes: Música

Palabras claves: Armónica, Folclore Argentino, Hugo Díaz.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como fin estudiar y exponer el uso de la armónica en el Folclore Argentino, mediante el análisis de los registros discográficos de Víctor Hugo Díaz, un músico argentino reconocido por interpretar Folclore desde un instrumento que desde el imaginario colectivo argentino no se suele asociar a la idea de folclore argentino: *la armónica*. Esta propuesta surge ante la inquietud de advertir la ausencia de información bibliográfica, en textos académicos sobre el uso de los recursos armonicisticos en el repertorio folclórico argentino. Ya que la diversidad de recursos interpretativos presente en la música de Hugo Díaz es muy rica y variada: desde interpretaciones repletas de variaciones y todo tipo de efectos en relación a los modos de articulación y ataque del sonido, usando casi el total del registro del instrumento, hasta el uso de diversos recursos rítmicos y tímbricos característicos del folclore. Todo esto mediante técnicas propias del instrumento, así como a través la innovación en técnicas extendidas obtenidas como resultado de la experimentación con el mismo.

Este trabajo, además, contribuye a lograr una comprensión más abarcativa de la historia y concepto de folclore argentino, ya que la propuesta folclórica de Hugo Díaz se vincula con la *Música de proyección folklórica* (Guerrero, 2016). Un marco en el cual se desarrollaron propuestas innovadoras por fuera de la *corriente principal* del *folclore imperante* (Madoery, 2020) en la Escena Musical Bonaerense de los años 60`s.

Título del proyecto: APORTES DE LA ARMÓNICA AL FOLCLORE ARGENTINO A TRAVÉS DE LA OBRA DE HUGO DÍAZ (2024)
Cientibeca UNL
Instituto Superior de Música (FHUC-UNL)
Año convocatoria: 2024
Organismo financiador: UNL
Director/a: Pittau, Verónica
Proyecto en que se encuadra: PROCESOS CREATIVOS EN LA CANCIÓN POPULAR ARGENTINA: COMPOSICIÓN, ARREGLO, VERSIÓN E INTERPRETACIÓN, DIRIGIDO POR LA PROF. ELINA GOLDSACK (CAID 2020)

OBJETIVOS

- Analizar el aporte de la armónica en el folclore argentino a través de las obras e interpretaciones de Hugo Díaz.
- Explicar el uso de las técnicas propias del instrumento, así como las innovaciones en el desarrollo de técnicas extendidas realizadas por Hugo Díaz en sus grabaciones de folclore argentino mediante análisis musicales.
- Clasificar la obra de Hugo Díaz dentro de las categorías del folclore argentino.

METODOLOGÍA

En primer lugar, para la clasificación terminológica de la obra de Díaz se seleccionaron y analizaron todas sus grabaciones folclóricas realizadas entre 1966 y 1971 - disponibles en su discografía antológica - con el fin de establecer si las piezas seleccionadas corresponden o no al concepto de *folclore de proyección* (Guerrero, 2016). Este recorte temporal se debe a que este concepto se enmarca en la escena musical bonaerense de mediados de los 60's descrita por Guerrero. Los análisis también consideraron las categorías abordadas por Madoery (2020) dentro de la música de Proyección: *Músicos que respetan o subvierten la forma musical de un género y Músicos que mantienen o varían la instrumentación tradicional del género*. se trabajó a partir de dos niveles de análisis: en primer lugar, el *análisis del orgánico* -instrumentaciones de la grabaciones- y luego, el *análisis formal* -estructura de las danzas con coreografías fijas-. A partir de ellos, se estableció la relación de la música de Díaz con el concepto de *folclore* y de las convergencias y divergencias que el autor establece con dicha música.

Análisis del Orgánico (desde la audición). Según Guerrero (2016), la incorporación de instrumentos ajenos *al folclore imperante* es una característica típica de la *música de proyección*. Teniendo en cuenta esta postura se realizó un análisis auditivo del orgánico y en base a sus resultados se determinó si la obra pertenece a la *música de proyección*. Este análisis se aplicó a las obras de Díaz posteriores a 1966, ya que estas se corresponden con el marco descrito por Guerrero.

Análisis formal. Otra característica de la *música de proyección* es la alteración de la forma musical. Mediante el análisis formal se estudió el grado de parentesco que hay entre el número de compases perteneciente a la forma de la danza folclórica y la forma musical en las interpretaciones de Díaz. Para comparar las estructuras formales de las danzas de coreografía fija se tomaron como referencia los textos de Aguilar (1991), Aretz (2008) y Martinez, X. (Comp.) y Mardones, M. (Coord.) (2011).

En segundo lugar, se desarrolló el análisis de recursos interpretativos, así como de técnicas propias de la armónica empleadas por el intérprete. Para ello se seleccionaron 3 piezas de la discografía de Díaz: *La Endiablada* (Chacarera), *Del Antigal* (Zamba) y *El Escondido* (Escondido). Los criterios de selección se basaron en que las tres piezas presentan un muestreo acabado de las técnicas más habituales y otras extendidas del uso de la armónica cromática en el folclore. Además las piezas corresponden a distintas danzas para generar variedad en las pautas de selección y poder apreciar cómo se desenvuelve Diaz en cada una

de ellas. Estas piezas se estudiaron a través de la audición y transcripción. Se tuvieron en cuenta conceptos expuestos en los manuales de armónica seleccionados de Barrett (1996), Duncan (2005) y Pickow y Shulman (1997).

CONCLUSIONES

La clasificación terminológica de la obra de Hugo Díaz dio como resultado las siguientes conclusiones:

Debido a la constante presencia de instrumentos ajenos a la *corriente principal del folclore imperante*, tales como Guitarras eléctricas, bajos eléctricos, vibráfonos y por supuesto, armónicas, se clasificó la obra de Díaz como parte de la *música en proyección* según la postura de Guerrero (2016) perteneciendo a los *Músicos que respetan la forma musical de cada género* y *Músicos que varían la instrumentación tradicional del género* según las categorías propuestas por Madoery (2020).

La exposición de recursos de las interpretaciones de Hugo Díaz dio como resultado las siguientes conclusiones:

Aportes tímbricos propios del instrumento: El simple hecho de que sea la armónica quien supla el lugar protagónico de la voz en el repertorio folclórico ya es un factor determinante para clasificar las versiones de Diaz dentro de la categoría Folclore de Proyección. Se destaca además el aporte al enriquecimiento instrumental y tímbrico producto de su participación en conjunto con otros instrumentos ajenos a la corriente principal del folclore.

Amplio uso del registro del instrumento: La armónica de 16 celdas ofrece un registro de cuatro octavas y un semitono (de un Do 3 a un Do# 7). Díaz se aprovecha de este amplio registro y constantemente está octavando fragmentos de las melodías de las piezas, ya sea para explorar los timbres de las distintas octavas o para ganar variedad en la interpretación.

Variación: Uno de los recursos interpretativos más utilizados por Díaz es la variación melódica mediante el cambio de registro u octavación. Este recurso junto con otras técnicas armonícisticas, enriquecen sus interpretaciones generando contrastes en los materiales musicales que se repiten constantemente sin perder coherencia con la frase.

Ejecución de técnicas extendidas: El intérprete produce sonidos con la armónica de formas poco convencionales. Mediante el escape de aire en la ejecución de notas sopladas se pierde nitidez en el sonido. Mientras más caudal de aire se pierda menos nítida se escuchara la nota. Díaz aprovechó este particular recurso para variar el timbre del sonido y exponer las ideas rítmicas y tímbricas propias del bombo legüero y la guitarra criolla desde la morfología de la armónica.

Aporte, enriquecimiento y difusión del repertorio folclórico argentino: A través del estudio de la discografía de Díaz se pudo apreciar una recopilación de un amplio y variado repertorio folclórico argentino, incluyendo tanto piezas que hoy son clásicos del folclore, así

como otras menos difundidas y hasta de autores anónimos. Sin dejar de lado su labor compositiva, Diaz también aportó al repertorio folclórico obras de su propia autoría que no fueron estudiadas en la presente investigación.
Desplazando a la voz como el instrumento melódico principal, Díaz logró enriquecer la interpretación de la melodía mediante técnicas de articulación, elaboración y variación de los motivos musicales que la componen. Potenciando dichas interpretaciones a través del amplio registro de la armónica cromática, Díaz logró combinar las técnicas y sonidos propios del instrumento con los derivados de la polirritmia del folclore. Incluso incursionó en el desarrollo de técnicas extendidas, logrando innovaciones en los recursos armonicisticos del repertorio folclórico argentino.
Fue a través de la obra de Díaz, que la Armónica encontró un lugar en el folclore argentino, y fue a través del mismo, que se pudieron desarrollar todos los aportes e innovaciones que enriquecieron y renovaron al género. Poner en el rol protagónico a un instrumento ajeno a la *corriente principal* del folclore, no solo generó una innovación por el simple hecho de aparecer, sino que sirvió de motor a un movimiento que buscaba innovar en el folclore: *La música de proyección folklórica*. Porque no solo fue la Armónica de Díaz la que destacó en sus grabaciones, sino que junto a ella se incorporaron Guitarras Electricas, Bajos Electricos, Vibráfonos y recursos percusivos que sin duda escribieron una nueva página en la historia musical argentina. El aporte más importante de Hugo Díaz fue darle a la armónica una difusión, un espacio de apreciación y un rol protagónico en la textura dentro de un género en el que no tenía ni historia ni relevancia. Mediante sus interpretaciones y grabaciones Díaz condujo, tanto al género como al instrumento, a gozar del respeto y reconocimiento nacional e internacional.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aguilar, M. 1991. Folklore para armar, Ediciones Culturales Argentinas.

Aretz, I. 2008. El Folklore Musical Argentino. Melos Ediciones Musicales S.A. Buenos Aires.

Barret, D. 1996. Building Harmonique Technique. MEL BAY PUBLICATIONS, INC. Pacific, MO.

Diaz, C. 2009. Variaciones sobre el “Ser nacional”, Ediciones Recoveco. Córdoba.

Duncan, P. 2005. Mel Bay's complete chromatic harmonica method. MEL BAY PUBLICATIONS, INC. Pacific, MO.

Guerrero, J. 2016. La música de proyección folclórica en Buenos Aires: una disquisición sobre la escena musical” en “Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas” vol.11, no 2, pp. 187-201.

Martinez, X. (Coord) y Mardones, M. (Comp) 2011. Cajita Musical Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires.

Madoery, D. 2020. Innovación y tradición en el folclore argentino. El primer disco de Raúl Carnota. D. Madoery (2) https://www.youtube.com/watch?v=HVM-Fg0dnsQ [Video].

Pickow, P. y Shulman, J. 1997. Play Harmonica. Amsco Publications. New York.